

江寒汀

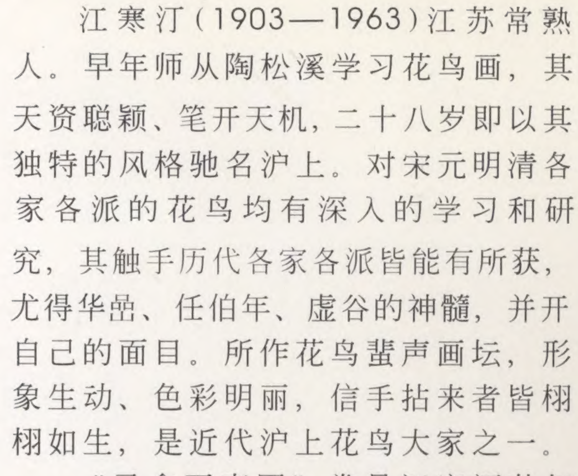

靈禽百態圖

上海人民美術出版社

【简介】

江寒汀(1903—1963)江苏常熟人。早年师从陶松溪学习花鸟画，其天资聪颖、笔开天机，二十八岁即以其独特的风格驰名沪上。对宋元明清各家各派的花鸟均有深入的学习和研究，其触手历代各家各派皆能有所获，尤得华嵒、任伯年、虚谷的神髓，并开自己的面目。所作花鸟蜚声画坛，形象生动、色彩明丽，信手拈来者皆栩栩如生，是近代沪上花鸟大家之一。

《灵禽百态图》卷是江寒汀壮年时精心绘制的作品。该图以佳纸十段连成一卷，而每段皆有其不同的风格及主题，或宋或元、或明或清、或清溪濯浴、或月夜飞鸣，或林中育雏、或寒雪双栖。用宋人风格入画时则精巧入微、 丝丝入扣，表现出十足的宋画派头，又以明人笔墨表现则放笔写来，纵横挥洒，一派天机。整个图卷用笔用色丰富而考究，这是江寒汀饲鸟、观鸟、画鸟的结晶，对各种鸟的形态、物情的观察、理解可谓前无古人、后无来者。

该图卷是中国近代绘画中极精的花鸟画卷，是观赏和学习的良佳范本。

江寒汀

靈禽百態图

上海人民美術出版社

灵禽百态图卷 之一

■ 在树叶的处理上，江寒汀已从宋人双勾方法中脱出，他这种勾皴并用的方法，更适合他的这种风格，也更具现代气息。

■ 江寒汀《百鸟百卉册》中画的青蜡鸟和此卷中的青蜡鸟相比，明显有工、写之分，可见《灵禽百态图》实为江寒汀壮年极精之作。青蜡鸟啄食的状态，没有饲养过此鸟是断然画不出这种感觉的。

■ 红臀、兰臀鸟是著名的鸣禽，也是江寒汀较爱画的素材，在他以前各代画家则很少表现它们。

■ 江寒汀笔下的白腹青鹟 、洁净艳丽，表达了一种高贵的气质。

■ 白腹青鹟是非常入画的鸟，与之相配可以是雍容华贵的牡丹，也可以是素洁淡雅的玉兰，由于它蓝、黑、白相间的羽色，许多花草都能与之一起入画。

左图为日本画家景年的白腹青鹟与牡丹。

灵禽百态图卷 之二

■ 赵佶《蜡梅双禽图》用笔秀丽工整，疏野中含富贵气息，实为难得。他在中国绘画史上有不可磨灭的功绩，并致力于画学，创导了宋代“精巧深微，天机盎然”的花鸟画风格，影响了中国花鸟画的发展。江寒汀的《灵禽百态图》，就是以宋代画风为基础，并博采众长，仔细观察生活，而形成他自己清新、自然的面目。

■ 文须鸟是古人没有画过的，在江寒汀笔下，似乎什么鸟都能入画，并且散发出他自己独特的艺术韵味。

■ 大山雀羽色鲜亮，鸣声清脆，作为陪衬鸟，时常出现在画中，江寒汀则让它有了自己独特的位置和地位，在他的作品中把这种小鸟表达得更充分。

■ 花鸟画发展到了元代，其分野开始明显，任仁发的这幅花鸟秉承的是宋代严谨的画风，精致的小鸟，生意勃发的山花相互交融。江寒汀《灵禽百态图》中很多景致，与任仁发此图有着一种莫名的契合。

灵禽百态图卷 之三

宋人《绣羽枇杷图》中的绣眼鸟，是画家点缀花丛林间的灵禽，自然也是江寒汀喜爱的表现素材之一。

■ 翠鸟是水边的飞禽，有红翠、兰翠、黑帽翠鸟等等，它们飞行迅疾，以捕食河塘中小鱼为食。青翠发亮的羽色和灵动的神态，是画家良好作画的题材，常把它们配在河边小景和荷花丛中，表现静止画面中的动感部分。

■ 江寒汀饲鸟，是看它们鸣叫、啄食，体会它们的神态、举止。他所画的蛇头鸟（山鲁）、紫背、柳莺等鸟，是前人从没涉及过的。在他的笔下，这些陌生的鸟有了艺术生命，而画面的感觉却是和古人相通的，这正是江寒汀师法古人，师法自然，创出有自己风格的花鸟画格。

■ 与江寒汀花鸟相比，宋人《红蓼水禽图》则给人更多幽远宁静的感受。

■ 朗世宁的燕子和宋人麻雀画法完全是两种文化背景下的产物，两种不同的审美、欣赏习惯，造就了两种截然不同的效果。

灵禽百态图卷 之四

■ 在现存古代绘画作品中，均以表现成鸟的啄、食、鸣、飞为主，很少有表现哺育雏鸟的形态。江寒汀用一大段的画面表达了这一人情味十足的场面，这是他养鸟饲鸟观察所得，可见画家必须热爱生活，才能产生出打动人的作品。

■ 郎世宁、宋人小品及江寒汀画的棕头雀，各自有不同的表达方式。郎世宁以西洋画方法入画，强调结构和光影。宋人小品画面照顾周到，水果小禽均经过仔细推敲。而江寒汀所画的小鸟，随意中见精细，处处含有现代气息。

■ 哺育雏鸟是灵禽百态图卷中最感人的一段画面。从古至今，很少有画家像江寒汀那么细心观察，把成鸟育雏的情景画得这么入木三分。他用古人的方法，参入自己笔性而形成的画风，很好地表达了这一题材，让人看来自然而亲切。

■ 钱行健画中成鸟育雏的情景。

■ 只有深入仔细观察自然界中哺育雏鸟的情景，才能在创作中把握这一场面，从而更好地溶入自己的感情，那么画面才会更动人。

■ 日本画家景年笔下所表现出来的育雏情景，其韵味大异于江寒汀画中的意趣。

灵禽百态图卷 之五

■ 古人很少画沐浴后的湿鸟，这样既不利于用笔，又不能很好表现鸟的形态。江寒汀用稍大而爽利的笔触，表现禽鸟的这一状态，而且非常贴切，这一切均源于他对生活的认真观察并提升为一种艺术表现。

■ 近代画坛上，任伯年是花鸟圣手，他时有表现禽鸟异常的角度，江寒汀所画沐浴后的禽鸟与任伯年在很多地方有着奇妙的契合之处。

■ 自然界中白眉鹟的神情。

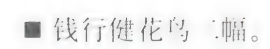

■ 江寒汀笔下的浴禽用笔洒脱、准确，与商琦笔下的浴禽比起来毫不逊色，而且更有来源于生活的自然。大石上的宿鸟和鸣叫着欲飞下的白眉鹟也画得形神俱佳，活脱脱展示了水边各种鸟的形态。

■ 边文进是明代花鸟画大家，而江寒汀是近代花鸟画大师，两者有着各自强烈的个人风格。边文进《三友百禽图》中鸟的姿态活泼，于枝头间跳跃回旋，而江寒汀笔下的双禽，则表现在枝上刚浴罢啄理羽毛的情景营造出的是一种恬静、舒适的氛围。

灵禽百态图卷 之六

■ 钱行健花鸟二幅。

■ 宋 王定国《雪树寒禽图》

■ 江寒汀的画出入古今，对宋、元、明、清诸家多有涉猎，对于宋人这类绘画风格和技法，江寒汀起着很好的传承作用。

■ 月季、蔷薇出现在中国画中的时间并不长，也不太多，陈老莲古瓶中的蔷薇和郎世宁笔下的黄色月季是截然不同的两种格调。

■ 江寒汀以写生为主，把很少入画的黄月季写入画中，使画面于平淡中显出更多的韵味，也给此卷花鸟画增添了一份现代气息。

■ 虎皮鸟是非常入画的鸟，其体型较大，色泽亮丽中稍显沉稳，很适合中国画的品味。边文进《三友百禽图》中的虎皮鸟和江寒汀笔下的虎皮鸟，处理手法上多有不同，可以看出，不同画家不同的着眼点，产生出的艺术形象也多有不同，这也正是艺术的魅力所在。

灵禽百态图卷 之七

■ 江寒汀的花鸟画受明代林良、吕纪影响很大，但他更多地深入生活，饲鸟、画鸟，使其笔下的鸟富有了灵性，这黑色的八哥和嫩黄的黄鹂相映成趣，画面顿觉充满生意。

■ 宋人《枯树鸜鹆图》是古代花鸟画中的精品，图中八哥伫立于秋树之颠，回首似鸣未鸣，很好地表现了卓然不群的风格。古典绘画中优秀的东西是非常值得借鉴和学习的。

■《黄鸟桑椹图》也是宋代花鸟小品，鸟的啄果状态及桑枝桑叶的画法都非常写实，从中可以看出古代画家对生活的观察非常细致，这和当时的时风所尚也不无关系。

■ 边文进《三友百禽图》中的乌鸫，眼大明亮，该鸟雄性鸣声响亮，身躯挺拔，是历代花鸟画中的主角鸟类。

■ 江寒汀所画的画眉鸟，得自于生活，所以神情毕肖，新罗山人笔下的画眉则带有强烈的个人风格及装饰性，对后世影响很大，画家唐云先生的画眉就深得其中三昧。

■ 作为点景的石榴，江寒汀用轻松的笔触写出，既很好地体现了石榴的质感，又不争抢画面的视觉效果。

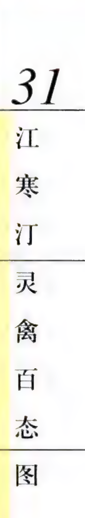
■ 古人画中的石榴承袭了宋以来规整的风格，枝叶果实皆刻画得细致入微。

■ 宋人《蜡嘴梧桐图》刻画精细且带有装饰感，而江寒汀笔下的小蜡嘴鸟作为陪衬鸟类，画得轻松而灵动。

灵禽百态图卷 之八

■ 伯劳栖息于低山及开阔平原处，性刚猛，身躯矫健，以其强健的嘴爪捕捉鸟、虫及其他小动物为食。

■ 张大千临宋代李迪《雪树寒禽图》中的伯劳与江寒汀的伯劳各具一种风情，但都很好地写出伯劳刚猛的性格。

■ 各种不同羽色的太平鸟

■ 太平鸟羽色鲜亮，羽冠耸立挺拔，羽翅及尾羽上的黄色异常鲜艳，从宋代开始就有画家描绘太平鸟的形象，边文进《三友百禽图》中的太平鸟与江寒汀笔下的太平鸟是否可谓异曲同工？

■ 绶带鸟高飞时的姿态是优雅而迷人的，江寒汀把它作为主要部分，引领群鸟争飞，很好地表达了画面的主次关系。交嘴鸟有红交嘴和青交嘴，喜欢结群飞翔，鸣叫时声音明亮并同时扇动翅膀，以松子为食，最奇特的是其交叉的喙，江寒汀和日本画家景年的作品完全是两种不同的风格，他把这种很少有人表现的题材很自然地溶入他自己的作品中。

■ 绶带鸟的形象喜人，且与中文“长寿”谐音，深得人们喜爱，是常被画家笔赞的祥鸟。

■ 喻仲林笔下绶带红茶花相映成趣。

■ 各家各派的绶带鸟很多，有的凌空作姿，划出美丽的弧线，与形式契合。有的则群聚枝头，在中国的文化中寓意着“多寿”。

■ 乔木所画的绶带鸟。

■ 明代殷自成的绶带鸟小巧玲珑。

灵禽百态图卷 之九

■ 用稍放的笔意画出的各种鸟，别有一番情趣，江寒汀用小写意的笔法更能体现书法和绘画中用笔的精妙，同时又给画面增加了一层文人画的含义。

■ 无论从用笔到形态，江寒汀从明代林良画中获取不少养料，但又从中化出，实现了自己的风格。《灵禽百态图》卷中这一段鸟的用笔和芦草的用笔依稀可见其中的一息渊源。

■ 江寒汀用小写意的笔调，很好地体现了鸟的形态和结构。

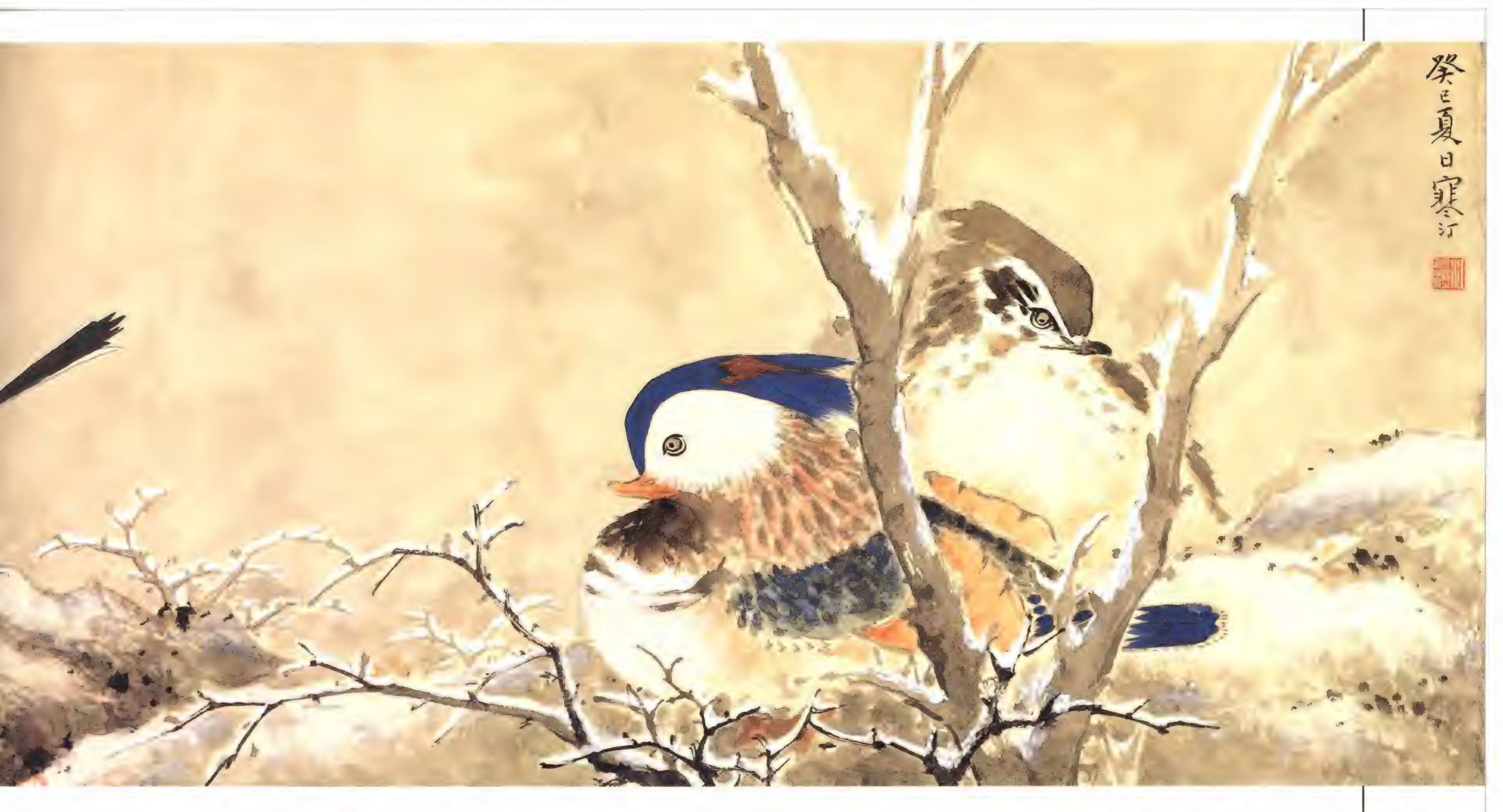
■ 明代孙隆已经将写意花鸟发挥到了一个非常的境界，粗放和工整相结合的用笔，使鹅的神态生动毕现。

■ 宋代从宋徽宗的《金英秋禽图卷》及《写生珍禽图卷》等开始。写意花鸟已经慢慢形成，由于材料等的原因，还没有出现太过粗放的形制，正如这幅宋人《四喜图》的用笔用墨其实已经相当的豪放了。

■ 江寒汀用这种写意方法画各种鸟类不同的姿态，自有其不一样的韵味。

灵禽百态图卷 之十

■ 冰天雪地中双宿双栖的鸳鸯，最好地体现了忠贞的情调，江寒汀用极少的色彩表现最灿烂的鸟类，既富有色彩感又与风格相协调。

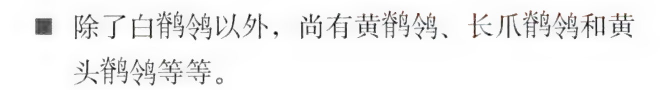
■ 元代张中《枯荷鸂鶒图》用笔柔美、设色淡雅。把羽毛艳丽的鸳鸯画入了文人画的境界，也可堪称一绝。

■ 陈洪绶所画的鸳鸯，显示出其极强的个人风格，与宋代写实的作风大相径庭。

■ 除了白鹡鸰以外，尚有黄鹡鸰、长爪鹡鸰和黄头鹡鸰等等。

■ 鹡鸰最多三、五只于水边和沼泽处活动、觅食，行走时尾羽上下有力摆动，羽色纯正，是画家入画的鸟类之一。

■ 江寒汀所画的白鹡鸰深得其鸣行之态。

■ 黄鹡鸰也是江寒汀常画的题材之一。

■ 宋人无款《鹡鸰图》，用笔细腻精致，怪石鹡鸰相映成趣，虽画庭前所饲小鸟而野趣丝毫不减。

■ 五代徐、黄二家蜚声画坛，而今真迹寥寥，此图系黄筌为其子弟的课稿真迹，一虫一鸟皆积精聚神而得，为古代绘画中的精品，其鹡鸰画得挺拔机灵，非写生不能为也，古人治学可见一斑。

靈禽百態

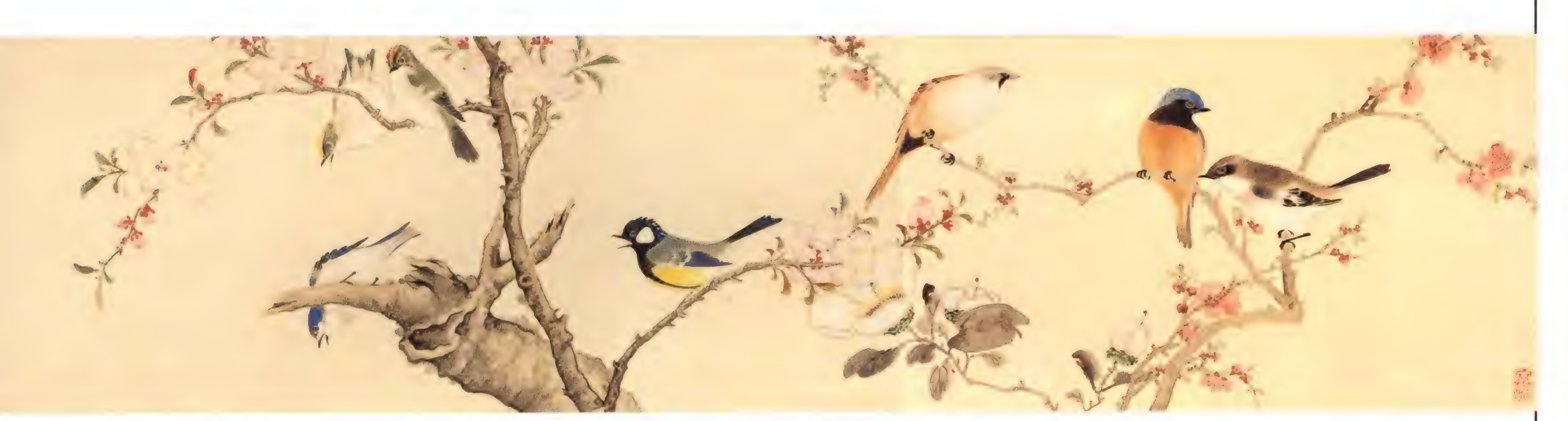
恭綽為寒汀方家題

叶恭绰题首

灵禽百态图卷 之一

灵禽百态图卷 之二

灵禽百态图卷 之三

灵禽百态图卷 之四

灵禽百态图卷 之五

灵禽百态图卷 之六

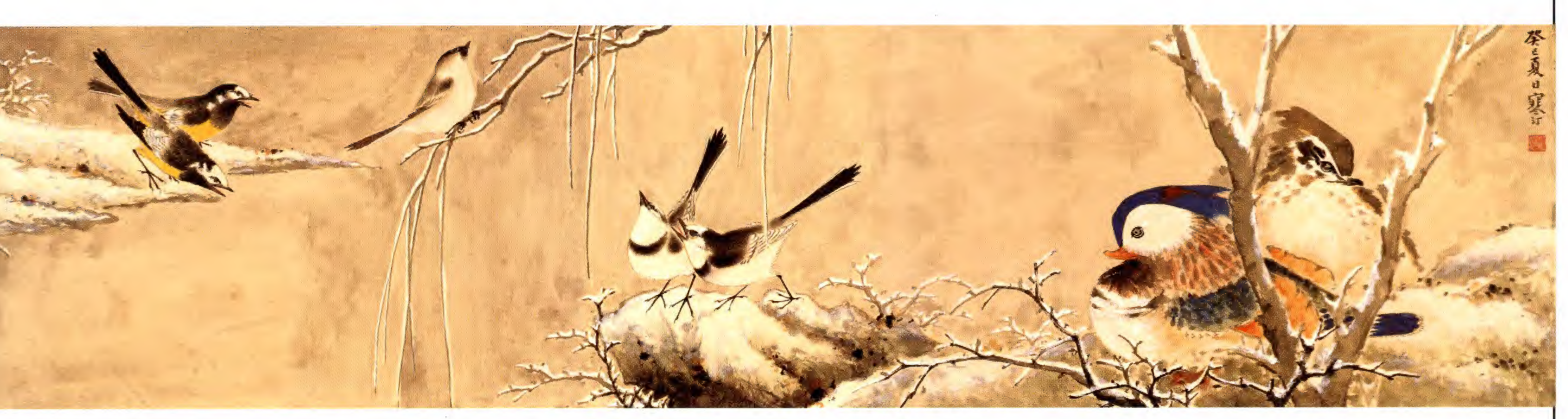
灵禽百态图卷 之七

灵禽百态图卷 之八

灵禽百态图卷 之九

灵禽百态图卷 之十

余七歲即喜飼鳥嬉戲而已十六學畫以花鳥
為主素習養飼乃進而研求其性情益
以重值購奇禽置之籠中繫諸棒端
觀其鳴聲啄食之態或縱之於屋前屋角
以察其飛翔栖息之勢其顏色不同者
約二百餘種細析異同求其名實然嘗
逾千其類而分二曰居留鳥曰候鳥候鳥
逐氣候而轉徙夜間飛行過海洋千里不
息每春暮由南洋諸島遵海而東以達
東北迨秋循原道而返哺雛覓資糧避
寒暑也居留鳥慣其土宜居有常處偶亦轉
移不過三四百里余朝夜於茲凡四十年粗能
得其概況比能就鳥之嘴爪辨其鳴聲與
所須食料雖小道亦博物之一助也此卷於酒
後燈下參用前賢各家筆法描成十卷先後
共二十八日筆墨不免草率紙幅所限尤形

江寒汀自跋

吴湖帆跋

冒广生、陈运彰跋

马公愚跋

陆俨少跋

江寒汀

靈禽百態

图

图书在版编目（CIP）数据

江寒汀灵禽百态图 / 江寒汀绘. —上海：上海人民美术出版社，2003.5

ISBN 7-5322-3336-7

Ⅰ.江...　Ⅱ.江...　Ⅲ.花鸟画—技法（美术）　Ⅳ. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字（2002）第087803号

江寒汀灵禽百态图

绘　　画 ■江寒汀
责任编辑 ■苏小松
技术编辑 ■陆尧春
装帧设计 ■一步策划设计工作室

出版发行　上海人民美术出版社
（上海长乐路672弄33号）
经　　销　全国 新华书店
制版印刷　上海丽佳制版印刷有限公司印刷
开　　本　787X1092　1/8
印　　张　6
次　2003年5月第1版
2003年5月第1次印刷
数　0001-4010
号　ISBN 7-3336-7/J.3110
定　　价　39.00元

